

敦煌元素在当代文创设计的应用研究——以九色鹿图案为例

冯祎晨

北京联合大学 北京

【摘要】敦煌莫高窟由于得天独厚的地理位置和文化背景，“敦煌莫高窟由于独特的文化属性与历史传承价值，造就了其在中华文化中特殊的历史地位”。以敦煌莫高窟壁画中九色鹿为元素进行研究，通过敦煌现状和当下文创设计的梳理，研究目前以九色鹿图案为元素的文创设计在产品中的应用，探究其设计手法，为文创产业提供一些参考。

【关键词】敦煌元素；文创设计；九色鹿

Application Research of Dunhuang Elements in Contemporary Cultural and Creative Design ——Taking the Nine-color Deer Pattern as an Example

Yichen Feng

Beijing Union University, Beijing

【Abstract】 Due to the unique geographical location and cultural background of Dunhuang Mogao Grottoes, "Dunhuang Mogao Grottoes have a special historical position in Chinese culture due to their unique cultural attributes and historical heritage value." Taking the nine-color deer in the frescoes of the Mogao Grottoes in Dunhuang as an element, through the review of the current situation of Dunhuang and the current creative design, the current application of the nine-color deer pattern as an element of cultural and creative design in products is studied, and its design methods are explored. Provide some references for the cultural and creative industry.

【Keywords】 Dunhuang elements; Cultural and creative design; Nine-color deer

1 敦煌元素当代文创设计现状

1.1 敦煌文创设计简述

敦煌文创设计是将敦煌传统文化和与创意融入呈现在新媒介下的一种设计产品。2013年，“一带一路”后，敦煌旅游业蓬勃发展，同时敦煌文创也日渐上升^[1]。敦煌文创设计是以文化为根本，促进民族交流与发展，使文化传承的重要产物。该设计在定义上既能属于产品设计领域，又能归于创意产业设计范畴中。敦煌文创设计有三大特点。文化性，功能性和故事性。敦煌文创体现丰富文化内涵和人文特色。纹样，颜色代表性强。但要充分掌握设计产品属性平均值，使占比合理化才是根本。古代设计师绘制壁画目的为了以简单易懂的画面来合理表达故事利于大众普及和理解。敦煌文创促进消费者对本土文化的了解和联系，更增加了文化宣传与传承。

1.2 当下敦煌文创衍生品主要的问题

随着经济和科技发展，在政府大力支持文化创意产业基础上，文创需求趋势上升。现阶段，敦煌文创种类变多，选择性变大。通过不同媒介融入敦煌元素，让更多人认识到敦煌的美。但是也存在一些局限性，比如目前市面上，敦煌文创产品还存在雷同问题，创新性不高，文化附加值低等问题。

在设计风格雷同问题上，文创同质化映射着原创驱动力不足问题。原创力不足主要是对敦煌文化理解不深，对产品和文化的提取方式不对造成的。文创产品最大的价值在于文化，由于对文化的轻视，一味复刻，不了解文化蕴藏的内涵，导致文创的文化附加值低。

2 敦煌元素九色鹿图案

2.1 九色鹿图案概述

九色鹿故事，以连环画方式反应政治，文化，风俗变化。故事以九色鹿为主线，讲述九色鹿不顾危险救助失足落水的人并只求保密作为回报，但落水之人为荣华富贵去告密。为了皇后想要的鹿皮，国王带领士兵去抓捕。九色鹿无奈跪求并讲述事情的来龙去脉，国王感动其行并对其进行保护^[2]。背信弃义之人也遭到恶报。整体画面生动活泼，具有明显的精神色彩和民族文化特征。

2.2 九色鹿图案装饰设计分析

九色鹿原型取自北魏莫高窟壁画《鹿王本生图》中鹿王形象，属于敦煌壁画早期作品，绘画上，整体画风豪放，线条装饰性强，简约风格，带有浓厚的西域风格与中国早期绘画装饰风格。色彩上，随着岁月谱写呈现出古朴浓重和神秘的颜色。风格上，以写实手法来表现动物的装饰美。整体画面被画师注入情感行云流水的笔触中，创作出一系列性格鲜明，神气灵动的形象。用笔豪放，画面自然和谐，艺术效果追求平面的装饰美。

2.3 九色鹿文创设计方法

九色鹿是敦煌元素，而敦煌文化底蕴丰富，异域的元素，神秘的色彩让人们为之向往。当下文创设计呈现上升趋势，竞争很强，单靠单一方法不能满足大众喜爱。九色鹿作为大众最喜爱元素之一，应充分进行市场调研来研究消费者主力军的喜好，吸收借鉴优秀文创产品和设计方法最为关键。

(1) “元素提取”式设计

即提取文物造型上具有代表性的局部图案或元素，创新性运用于不同品类的文创产品^[3]。在设计中，通过提取敦煌文化元素中九色鹿的造型，色彩和故事寓意进行浓缩，抽象，变形，夸张等手法进行再设计。这种方法的设计需要设计师对敦煌文化足够了解，并且操作方式复杂多样，但这种方法设计得到的九色鹿文创产品，美学价值和实用性高。提取纹饰元素根据文化的象征进行设计，将图案中元素进行归纳，简化，使形象更加简单，灵活。使敦煌文化重新设计会成为一种新的符号或 IP，让敦煌文化以新的方式传承。

3 九色鹿题材的文创个案分析

文创产品渐渐融入人们生活，形式的多样化，使文化以更具有创意的形式表现在产品上。以九色鹿为例，在莫高窟 257 窟壁画《鹿王本生图》图案

里，白鹿的元素代表着纯洁高雅，温润善良。是吉祥的化身。它代表着印度文化与中国文化水乳交融，作品中动物纹样，孕育着对大自然和谐的向往。在当代文创设计中，对于这种传统且神秘的文化元素主采用提取元素的方法，将九色鹿图案进行造型设计，色彩设计，寓意设计的应用，才能使图案更好的发挥装饰性作用。

3.1 造型设计应用

事物外在形态是塑造人们对产品的第一印象和关注点。是文创设计的一种基本方法。在文创设计中，设计师会针对敦煌元素中九色鹿本生图进行元素抽取并在外观形态上进行抽象或加工。比如敦煌博物馆的文创设计产品（如图 1）是一对以九色鹿为元素的耳钉。该设计就采用了元素提取方法，对文化元素造型进行改变。将九色鹿图案进行简化，裁剪，添加的方式进行再设计，加上简单的几何图案进行造型重组后，创造出四分之三圆形耳钉。昂首挺胸的鹿王，身披飘带，利用天然材料白贝母给本就动物为元素的耳钉增加更多自然属性，突出表现人与自然的美好。在设计中，设计师将不同几何形体组合成耳钉外形，呈现出一种简约的艺术符号，其神秘的自然美和形式美增加了该产品的美观性。

图 1 九色鹿耳钉（来源：敦煌研究院旗舰店）

3.2 色彩设计应用

事物的色彩是给人以冲击和感觉的核心。不同的颜色代表不同含义，在文创设计中，提取其颜色是设计最常见的一种方法。《鹿王本生图》作为壁

画,其颜色也是具有极高的美学价值,在文创设计中,许多事物都具有其代表性颜色。可以一眼就表现出设计师所表达的含义和物体。如王者荣耀,本着传统文化融入现在科技文化的方式。将敦煌元素应用在游戏中是巧妙的一种设计融合,现在的大众人们的娱乐方式主要以游戏为主,游戏作为文化现象来输出传统元素让更多人了解和碰触传统文化^[4]。在2020年王者荣耀所设计的敦煌系列皮肤中瑶的皮肤,将其图案抽取代表性的红,白,蓝的敦煌颜色融入游戏皮肤中,设计灵感来源于九色鹿,简单的几种颜色提取,使皮肤的敦煌韵味变得浓厚。与科技角色瑶的结合,体现出不同的文化韵味。

3.3 寓意设计应用

事物寓意是内在的含义和让人产生共鸣的情感。中国独有的文化素养,造就中国设计师多以文化元素的深层寓意为设计基础和灵感进行创作。如九色鹿立体书立,让使用者在动手参与的同时还会使用其让书变得整齐。文创产品是书立,以书为媒介,书本身是孕育文化和传播思想的媒介。设计师灵感来自于故事,九色鹿隐匿于森林深处,大量加入树的元素,使距离拉远。用九色鹿增加整体场景的灵动和生气,是作品的点睛之笔。将敦煌元素和寓意,以立体书为介质的文创设计应用于产品中,题材新颖。书本质象征着文化寓意,能更好的输出作者表达,读好一本书,就像行走进森林小道一样处处有惊喜。树立增加感应灯,添加神秘色彩,极具人性化和美观性的设计让人心驰神往。作为壁画中动物故事画的九色鹿,也能深度挖掘故事背后含义,作出针对孩子的文创产品,如敦煌研究院设计的丝鹿水晶球,设计师将九色鹿放在水晶球中央,设计师在设计时想到水晶球本身寓意,把敦煌和丝绸之路放进水晶球里,纯洁的九色鹿和银色的闪粉影像交叉,通过产品挖掘内心不同的九色鹿,代表着净土的佛,俗世的善,高尚的人性,出生的希望,将所有美好定格在永恒是设计师的愿望和通过作品想要表达的想法。

4 结论

在文章中,以九色鹿为元素的案例进行分析,

通过查阅九色鹿文化历史,梳理了目前敦煌文创现状和设计方法,可以看出敦煌元素无论是在用途上还是在装饰上选择性变大,通过不断创新,在各种领域里尝试,使敦煌文创更加饱满。目前文创还在起步阶段,如何能够在磅礴的敦煌源泉中提取元素,在此基础上进行创新从而让设计真正的服务于人是文创目前的难关。科技发展不断前行,想要让悠久的历史跟上时代的脚步必须对文化稳扎稳打。真正的思考和沉淀自己的想法,不是简单的复刻,而是让敦煌文化注入灵魂,让消费者能够对其充分的喜爱。只有打破传统思想,发掘更多亮点,做更好的文创,让更多的人了解敦煌历史和文化。

参考文献

- [1] 肖发展,谈玉香.敦煌文创产品设计现状研究[J].雕塑,2021(01):68-69.
- [2] 占跃海.敦煌257窟九色鹿本生故事画的图像与叙事[J].艺术百家,2010,26(03):196-202.
- [3] 陈凌云.博物馆文创产品的价值、设计方式和原则[J].文化产业研究,2016(03):144-158.
- [4] 邓雨欣.敦煌文化元素在文创产品设计中的应用研究[J].今古文创,2021(03):74-75.

收稿日期: 2022年7月10日

出刊日期: 2022年8月15日

引用本文: 冯祎晨, 敦煌元素在当代文创设计的应用研究——以九色鹿图案为例[J], 科学发展研究, 2022, 2(3): 43-45
DOI: 10.12208/j.sdr.20220073

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS